

时尚插画设计

开始奇幻的
插画世界之旅，
创作无与伦比的
经典插画吧！

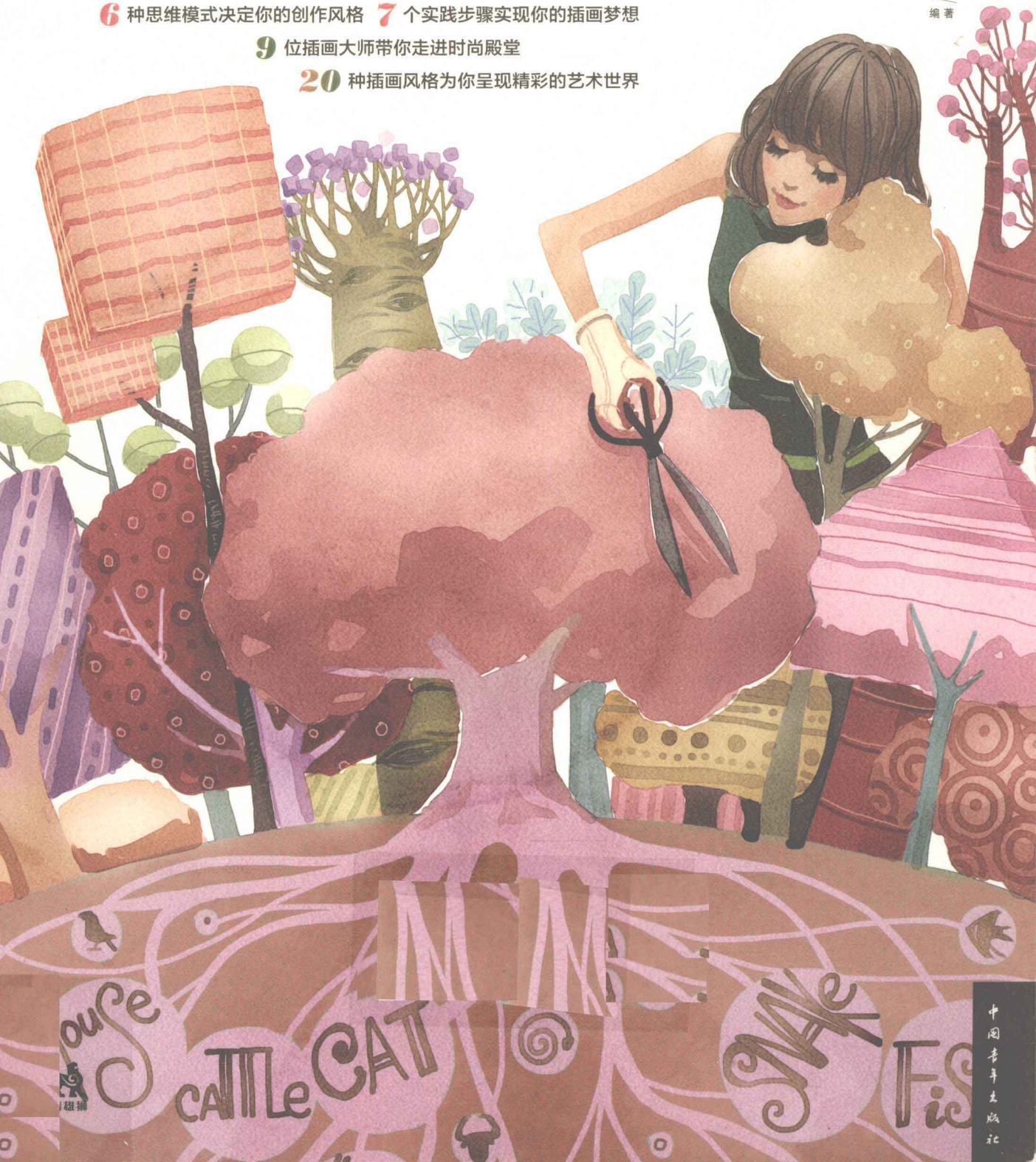
焦洁
孙成成
编著

——解析 *APPLEseed* 的插画时间！

6 种思维模式决定你的创作风格 7 个实践步骤实现你的插画梦想

9 位插画大师带你走进时尚殿堂

20 种插画风格为你呈现精彩的艺术世界

时尚插画设计

— 解析 *APPLEseed* 的插画时间!

时尚插画设计

— 解析APPLEseed的插画时间!

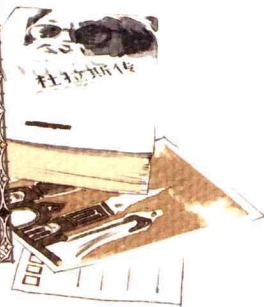
作者简介

孙成成

文学硕士。研究生就读于北京服装学院服装设计专业，获艺术设计学硕士学位。曾从事于高级定制服装设计、时尚传媒杂志、设计理论教学等相关工作，对时尚与设计行业积累了较为丰富的实践经验，并致力于各种有关艺术设计理论创新的学术研究工作。

焦洁

常用笔名APPLEseed。毕业于清华美院服装设计系，自2002年起开始与多个时尚类杂志合作从事插画创作。其本人从事了9年的自由职业，同40家以上的媒体合作，积累了大量的时尚插画作品与创作经验。
个人网站地址：<http://www.illustrapple.com>。

时尚插画设计

——解析APPLEseed的插画时间!

孙成成 焦洁 / 编著

律师声明

北京市邦信阳律师事务所谢青律师代表中国青年出版社郑重声明：本书由著作权人授权中国青年出版社独家出版发行。未经版权所有人和中国青年出版社书面许可，任何组织机构、个人不得以任何形式擅自复制、改编或传播本书全部或部分内容。凡有侵权行为，必须承担法律责任。中国青年出版社将配合版权执法机关大力打击盗印、盗版等任何形式的侵权行为。敬请广大读者协助举报，对经查实的侵权案件给予举报人重奖。

短信防伪说明

本图书采用出版物短信防伪系统，读者购书后将封底标签上的涂层刮开，把密码（16位数字）发送短信至106695881280，即刻就能辨别所购图书真伪。移动、联通、小灵通发送短信以当地资费为准，接收短信免费。短信反盗版举报：编辑短信“JB，图书名称，出版社，购买地点”发送至10669588128。客服电话：010-58582300。

侵权举报电话：

全国“扫黄打非”工作小组办公室	中国青年出版社
010-65233456 65212870	010-59521012
http://www.shdf.gov.cn	E-mail: cyplaw@cypmedia.com MSN: cyp_law@hotmail.com

图书在版编目(CIP)数据

时尚插画设计：解析APPLEseed的插画时间！/孙成成，焦洁编著．—北京：中国青年出版社，2011.12
ISBN 978-7-5153-0369-7
I. ①时… II. ①孙… ②焦… III. ①插图（绘画）—绘画技法 IV. ①J218.5
中国版本图书馆CIP数据核字（2011）第232826号

时尚插画设计

—解析APPLEseed的插画时间！

孙成成 焦洁 编著

出版发行：中国青年出版社

地址：北京市东四十二条21号

邮政编码：100708

电话：(010) 59521188 / 59521189

传真：(010) 59521111

企划：北京中青雄狮数码传媒科技有限公司

责任编辑：郭光 张军 史静 康文艳

封面设计：唐棣

印刷：北京佳信达欣艺术印刷有限公司

开本：787×1092 1/16

印张：12

版次：2011年12月北京第1版

印次：2011年12月第1次印刷

书号：ISBN 978-7-5153-0369-7

定价：52.00元

本书如有印装质量问题，请与本社联系 电话：(010)59521188 / 59521189

读者来信：reader@cypmedia.com

如有其他问题请访问我们的网站：www.lion-media.com.cn

“北大方正公司电子有限公司”授权本书使用如下方正字体。
封面用字包括：方正粗雅宋，方正兰亭黑系列。

伴随着视觉艺术的蓬勃发展,时尚插画已经逐渐发展成为一门兼具精神性与物质性、主观性与客观性、审美性与实用性的艺术形式。其绚丽夺目的形式美中,折射出瞬息万变的时代境况和丰富多彩的社会世态,倾注着设计师的思考、精神与智慧,是一种深远情感的延续。著名的法国史学家、批评家丹纳在其著作《艺术哲学》中提出:“艺术品的目的是表现某个主要的或突出的特征,也就是某个重要的观念,比实际事物表现的更清楚、更完全。”反映在时尚插画中,这种对于现实事物与精神特征的本质把握以及视觉化的呈现,显然已经成为表现当代物质与文化发展最核心的艺术语言之一,为现代艺术设计的创新研究增加了取之不尽的设计素材和用之不竭的精神内涵。

本书从实践出发,以插画作品的风格解析作为主要研究脉络,力求在风格多变的插画作品中寻求对其本质与形式的整体把握。就其风格而言,时尚插画内涵丰富、寓意悠长,各部分中相互重叠、相互交织的概念很多,因此不宜做出硬性归类。为了更好地展现时尚插画的内容建构,笔者将从主题题材、表现方法等方面对其进行大致划分,并结合实物作品进行针对性剖析,由此达到特殊性向普遍性提升的创作目的,为读者建立完整、准确的理论知识架构与清晰、有效的设计实践方法。

感谢恩师刘元风教授在专业修养、学术研究等方面对于笔者的谆谆教导!感谢史静、康文艳等诸位编辑与工作人员对于本书编撰工作的大力支持!由于笔者个人经验与创作精力有限,如有错漏之处,敬请各位专家、读者指出。

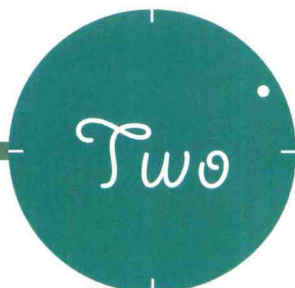
孙成成

2011年11月14日于北京服装学院

你准备好了吗?

● 插画的定义	10
● 插画的应用领域	10
● 插画的应用对象	10
● 插画的作用	11
1. 将信息转化为视觉形象化的表达	11
2. 适应观赏对象的审美需求, 引起其内心情感的共鸣	12
3. 吸引消费者注意力, 起到广告宣传的作用	12
● 插画的发展简史	13
1. 中国插画简史	13
2. 外国插画简史	18
● 插画的现状以及未来的发展	22
1. 多元化	22

绘图工具介绍

● 绘图工具	56
1. 铅笔	56
2. 水彩	56
3. 水粉	57
4. 彩铅	57
5. 丙烯	57
6. 剪贴	58
7. 钢笔	58
8. 马克笔	58
9. 色粉笔	59
● 绘图软件	59
1. Adobe Photoshop	59
2. Adobe Painter	60
3. Adobe Illustrator	60
4. CorelDRAW	61
5. 3ds Max	61

2. 个性化	23
3. 人文化	23
4. 数字化	24
● 插画风格分类	25
1. 现实题材	25
2. 幻想题材	26
3. 商业题材	27
4. 寓意题材	27
5. 综合风格	28
● 向大师致敬	29

Three

Four

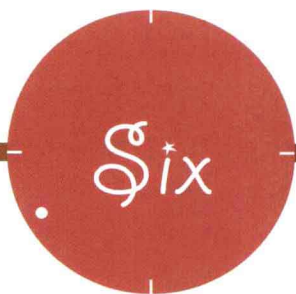
插画艺术的构成要素

灵感从何处来

- 线的艺术 64
 - 1. 线的概念 64
 - 2. 线的分类 64
 - 3. 线的功能 64
- 色彩与画面 66
 - 1. 色彩的三要素 66
 - 2. 色彩的对比关系 67
- 构图 68
 - 1. 构图的定义 68
 - 2. 构图的作用 68
 - 3. 构图法则 68

- 灵感的来源 72
 - 素材的积累 72
- 灵感要素的提取 74
 - 1. 图形要素 74
 - 2. 色彩要素 74
 - 3. 寓意要素 75
 - 4. 综合性要素 75

现在你可以 确定自己的画面风格

- 设计思维模式的形成 78
- 1. 正向思维 78
- 2. 逆向思维 78
- 3. 单向思维 78
- 4. 多向思维 79
- 5. 集中式思维 79
- 6. 发散式思维 79

- 设计实践的实现步骤 80
- 1. 确定设计主题, 明确设计方向 80
- 2. 整理设计素材, 确定设计切入点 80
- 3. 整合设计思维, 协调各构成要素 80
- 4. 着手插画绘制, 调整设计思路 81
- 5. 后期修改, 再次明确主题的展现 81

现在你可以 尝试更多风格

- 设计风格与图例分析 84
- 1. 写实风格 84
- 2. 抽象写意风格 88
- 3. 浪漫梦幻风格 91
- 4. 静物空景 96
- 5. 夸张谐趣风格 100
- 6. 怪诞诡异风格 104
- 7. 商业元素风格 108
- 8. 水墨画风格 112
- 9. 时尚街头风格 116
- 10. 卡通动漫风格 122
- 11. 波普风格 126
- 12. 涂鸦风格 130
- 13. 游戏CG 135

14. 质感拼贴风格	138
15. 矢量元素风格	140
16. 连环叙事风格	144
17. 装饰风格	147
18. 手绘风格	150
19. 都市生活风格	154
20. 多元素复合风格	159

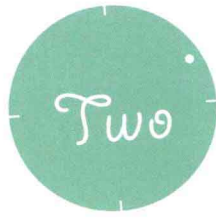

Seven

现在创造你自己的
插画作品吧!

● 范例1 机械美少女	164
● 范例2 画中画	167
● 范例3 3G时代	170
● 范例4 你隐藏的魅力在哪里?	172
● 范例5 EVA的灵感	175
● 范例6 锦囊化身千条计	178
● 范例7 海的女儿	181
● 范例8 有关女人的“愚人传说”	184
● 范例9 今晚酒会	187
● 范例10 瑞丽伊人	190

Five

Three

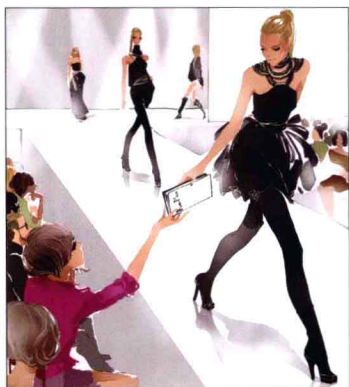
— One —
你准备好了吗?

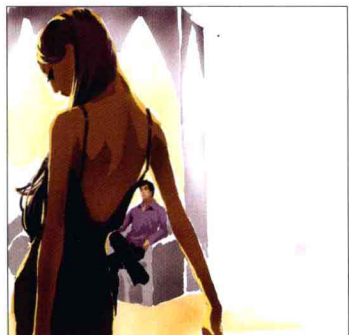
Four

— One — 你准备好了吗?

↑APPLEseed作品1

↑APPLEseed作品2

↑大卫·唐顿作品

插画的定义

插画，英语为Illustration，源自于拉丁文Illustratio，意指“照亮”，从功能和意义的角度来看，插画可以使文字、理念等抽象概念变得准确化、形象化，能够迅速地提高人们的理解能力与认知水平。

插画在辞典中的注解是：1.图解；2.例证；3.举例说明。《辞海》中对于插画的注解是：“指插附在书刊中的图画。有的印在正文中间，有的用插页方式，对正文内容起补充说明或艺术欣赏作用。”

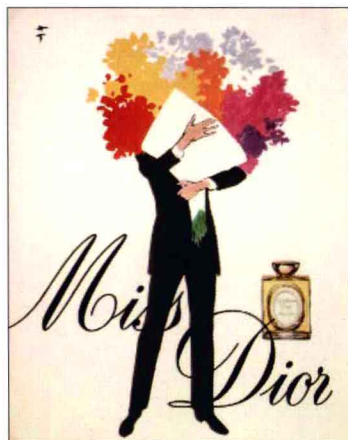
从狭义的定义上看，插画是一种对于文字起补充、说明作用的图画形式。然而，随着知觉艺术的逐步发展，插画已经演变成为一种利用视觉因素进行信息传达的艺术种类，它已经不再仅仅局限于文学作品的表现之中，而是逐步拓展到了与视觉传播相关的各行各业中。

插画的应用领域

随着现代科学技术与传播领域的迅猛发展，插画已经被逐渐运用到书籍、杂志、平面设计、游戏动漫、包装设计、网页制作、广告宣传等各个领域之中。在这些领域里，插画分别扮演着不同的角色，其功能、意义也各不相同。

插画的应用对象

插画的作用对象很广泛，有插画从业人员、设计师、设计公司、出版发行机构、杂志社、游戏创作公司、广告创意机构等。

↑雷内·格里奥为Dior香水所作插画

↑诺曼·洛克威尔作品

插画的作用

1. 将信息转化为视觉形象化的表达

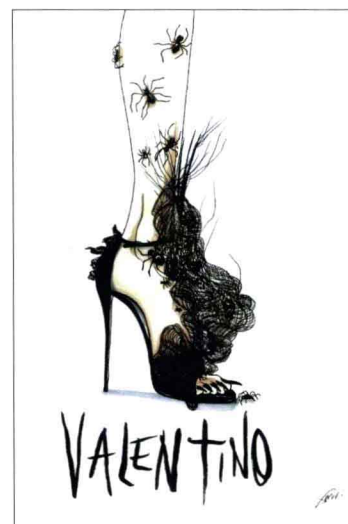
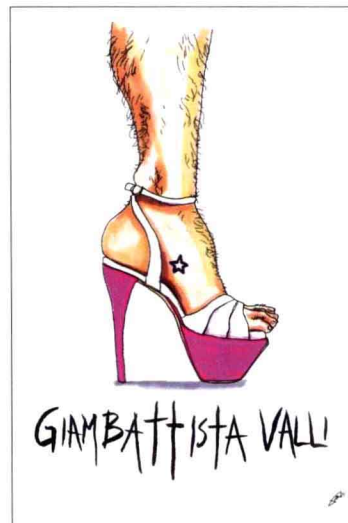
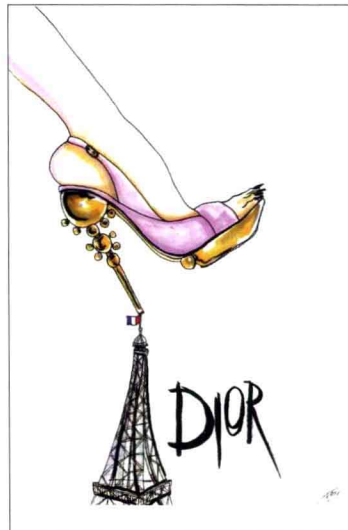
从最初产生直到现在，插画对于文字、信息的解释和注解的功能性意义依旧是重要作用之一。在这个视觉文化占据重要地位的多媒体时代，插画作为一种视觉形象化的设计，利用其直观、感性、准确的特性帮助人们迅速地捕捉到文字、理论、实物的特征与本质。特别是身处于信息量如此巨大的速食文化时代，人们每天面对的是各式各样、种类繁多的信息资源，如何在最短的时间内让人们对所关注对象产生相当程度的信服和了解度，这就成为了现代插画最有意义的功能性价值。

由于插画和绘画不同，插画承担着传达某种信息的功能，需要考虑到实用和审美两方面的因素，因此不能完全按照绘画者自身的创意和概念随心所欲地表现，受所传达信息主体的制约。插画作品需要在确定某一表现主题或信息后，选择与之相适应的表现手法来予以呈现。比如，当插画作为商品广告宣传的用途时，那么插画内容就必定围绕着产品的特征和功能来展开，表现手法也要尽可能直观，能够让观赏者轻而易举地捕捉到插画的主题思想。不仅如此，由于插画并非是原画与欣赏者直接进行面对面的沟通，而是需要借助包括书籍、商品、网络等一系列的载体进行传播。因此，在插画创作的初期，同样需要考虑到传播载体对于其表现方式的制约和要求，如清晰度的要求、色彩的对比度要求等。

值得注意的是，随着经济的发展和物质水平的提高，除了一些实用信息以外，也出现了越来越多的表现生活理念或消费观念的插画作品。

国外环保插画

个埃西卡尔·阿米里关于奢侈品消费理念信息的系列插画作品

↑ 贾巴尔·莉亚作品

↑ 努诺·达科斯塔作品1

↑ 努诺·达科斯塔作品2

2. 适应观赏对象的审美需求, 引起其内心情感的共鸣

插画是一种视觉的艺术形式, 需要通过充满艺术感的表现方法引起观赏者情感上的认可和共鸣。与绘画艺术密不可分的插画艺术, 其灵感来源、表现手法、表现工具、形式美法则等各个方面都与艺术有着异曲同工之妙。

除此之外, 得到观赏对象精神和情感上的认同也是插画和艺术形式的共同目的所在。

3. 吸引消费者注意力, 起到广告宣传的作用

从一定程度上讲, 插画对商业运作和发展起着举足轻重的作用。插画形式经常被用来作为一种宣传手法, 广泛地运用于杂志、报纸、网络等各种传播途径之中。

具有强烈视觉吸引力的色彩、极富张力及动感表现的物质造型、充满设计创意的表现手法, 这些绘画艺术中的造型语言同样被很好地展现在插画作品的设计之中, 同时也对吸引消费者的注意力起到了关键性的作用。当商品被赋以艺术之名, 用艺术的表现形式予以呈现的时候, 自然也构成了令消费者信服, 继而刺激消费者产生购买欲望、采取消费行为的主要动力。

这一功能性作用体现在商业插画中尤为明显, 其根本目的就是宣传商品, 提升产品的知名度和促进消费者的购买欲望。

↑ DISCO广告插画作品

插画的发展简史

1. 中国插画简史

在中国，插画的产生和发展与版画、年画的发展历程有着密不可分的关系，彼此之间可作为历史研究的参考依据。从各种历史遗迹中可以看出，我国的插画艺术起源较早。有部分专家认为，先秦时期的《山海经》中原本附有的大量插图，已经可以称得上是我国早期的插画作品。

晋代的一些古典历史书籍中出现了一些绘图的形式，其主要功能是对一些古代文学作品、科技物品的解释说明。顾恺之是当时插画创作的代表性人物，尤为擅长以线描形式刻画人物的表情与动态，并创作了大量的书籍插画作品。其代表作有《洛神赋图》、《女史箴图》，这些都是早期插画作品中的传世之作。

唐代时期佛教已传入中国，又由于雕版印刷的发明使用，大量的佛教题材教义得以大量复制。这也在一定程度上标志着手写本图书与印本图书的分离。20世纪初，在敦煌发现了我国最早的雕版印刷插图《金刚般若经》。

宋代统治者重视文治，因此雕版印刷术得以全面发展，带动着插画艺术的应用范围也逐渐扩大，出现了大批量的用于医药学书籍的插图作品。

元代，强调平民生活的市井文化迅速发展，各阶层对于书籍的印刷量要求迅速增加，促进了印刷术和插画的迅速发展。《西厢记》成为现有最早的戏剧插画作品。

↑顾恺之《洛神赋图》局部1

↑顾恺之《洛神赋图》局部2

↑顾恺之《女史箴图》局部1

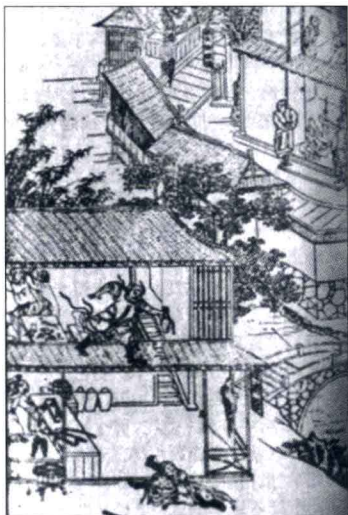
↑顾恺之《女史箴图》局部2

↑唐代汉文《陀罗尼经》印本局部

↑宋代《四美图》

个明代崇祯袁无涯刻本《水浒传全传》插图

明代，市井文化得到了空前发展，其特性也反映到了文学作品之中的插画艺术。其中，小说《三国演义》、《水浒传》、《西游记》、《列国志传》等极大地带动了插画的发展进程。

清代，由于统治者在文化方面的专制，插画业也随之走向衰落。清后期，由于西方绘画思想和石版印刷术的传入，插画形式随之进入了价格低廉的书籍印刷阶段。除此之外，民间年画对插画也起到了一定的影响作用。

民国初期，雅俗共赏的鸳鸯蝴蝶派小说与配套插画盛行，深受普通民众的喜爱。一些生活类杂志、画报，诸如《良友》、《大众》、《中华月报》等，以图片配文字的形式逐渐风靡，影响广泛。受西方设计及绘画理念的影响，画报内多配以穿着紧跟外国时尚流行趋势服装的女性插画。

个曹孟德许田射鹿（选自明代崇祯刻本《英雄谱》）

个清代木板年画《春牛》

个鸳鸯蝴蝶派鼻祖徐枕亚主编的《小说新报》插图